

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Arte y Arquitectura Moderna y Contemporánea
CÓDIGO	:	AR162
CICLO	:	201001
CUERPO ACADÉMICO	:	Checa Yábar de Costa, Liliana Ana María Villacorta Santamato, Luis Andrés Villacorta Santamato, Luis Andrés
CRÉDITOS	:	4
SEMANAS	:	17
HORAS	:	4 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Los cambios en la percepción del hombre y su relación con el mundo, surgidos a partir del siglo XVIII contribuyeron a generar una visión que ha dado en gran medida origen a lo que se ha dado en llamar Arte Moderno. El curso recorre algunas de las principales manifestaciones artísticas desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XX.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Tener una visión general de las corrientes artísticas y arquitectónicas más difundidas en Occidente. El curso busca presentar las obras arquitectónicas y artísticas como manifestaciones culturales producto de una determinada percepción de la realidad. Se busca considerar las obras arquitectónicas en sus aspectos más relevantes: formal, constructivo y funcional, haciendo hincapié en la manera cómo influyeron determinadas obras y corrientes en el devenir artístico sucesivo.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 Contexto del Segundo Imperio de Napoleón III

LOGRO

Reconocer la distancia que separa al arte realista del impresionista y sus consecuencias.

TEMARIO

El Salón de los Rechazados

De Meissonier a Manet.

Rodin y el rechazo de la Academia.

El Beso de Rodin y su relación con La Divina Comedia de Dante Allighieri
Del Impresionismo al Post Impresionismo
Seurat y el Neo Impresionismo
Cézanne como padre de la Modernidad.
Toulouse-Lautrec: creatividad y autodestrucción.
Gauguin y Van Gogh como Post Impresionistas mártires del arte.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1,2 y 3

UNIDAD N°: 2 Art Nouveau y la Secesión Vienesa

LOGRO

Reconocer la trascendencia de los movimientos del período como movimientos de transición hacia la arquitectura moderna.

TEMARIO

Art Nouveau. La Secesión Vienesa. El modernismo catalán: la obra de Antonio Gaudí.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1

UNIDAD N°: 3 El Expresionismo

LOGRO

Destacar la importancia del expresionismo como síntoma de una época.

TEMARIO

Del Art Nouveau al Expresionismo.
Gustav Klimt y la sensualidad pictórica.
Egon Schiele, Edvard Munch, James Ensor, Roualt como precursores del Expresionismo.
Die Brucke frente al Jinete Azul.

Arquitectura Art Nouveau

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 4

UNIDAD N°: 4 Fines del siglo XIX, inicios del siglo XX

LOGRO

Reconocer en la arquitectura de fines del siglo XIX los avances tecnológicos que hacen posible nuevas soluciones formales.

TEMARIO

Richardson y Sullivan. La Escuela de Chicago.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 2

UNIDAD N°: 5 La Modernidad Clásica**LOGRO**

Identificar al arte figurativo y su repercusión para el arte posterior.

TEMARIO

Henri Rousseau y el Arte Naïf.
De Chirico y la Escuela Metafísica
Primeras Décadas del siglo XX: Amadeo Modigliani.
Giacomo Balla y la revolución futurista.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 5

UNIDAD N°: 6 Bauhaus, Deutsche Werkbund.**LOGRO**

Destacar la relevancia de la arquitectura desarrollada durante la época del Werkbund y la trascendencia de la Bauhaus como modelo pedagógico referencial.

TEMARIO

Peter Behrens, Walter Gropius. Deutsche Werkbund. La Bauhaus.
Las vanguardias rusa e italiana: el constructivismo ruso y el futurismo italiano.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3 y 4

UNIDAD N°: 7 La Bauhaus y el Nacimiento del Arte Abstracto**LOGRO**

Resaltar la relevancia del arte abstracto en el siglo XX.

TEMARIO

Malevich y el Suprematismo.
Kandinsky y Klee y su trascendencia en la Bauhaus.
Mondrian y Van Doesburg y el Neoplasticismo.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 6

UNIDAD N°: 8 Picasso y el Nacimiento del Cubismo**LOGRO**

Reconocer al cubismo como la revolución más trascendente del arte del siglo XX.

TEMARIO

El Cubismo como disolución de las formas
Picasso, Braque, Juan Gris, Léger

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 7

UNIDAD N°: 9 La Arquitectura Orgánica**LOGRO**

Resaltar la importancia de la relación entre la arquitectura y la naturaleza.

TEMARIO

Frank Lloyd Wright: de las Prairie Houses al museo Guggenheim.
Alvar Aalto en Finlandia.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 5 y 6

UNIDAD N°: 10 La Modernidad en Europa (I)**LOGRO**

Identificar la obra de Le Corbusier como eje gravitacional dentro de la arquitectura moderna.

TEMARIO

Le Corbusier, los 5 puntos de la arquitectura moderna.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 7

UNIDAD N°: 11 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE**LOGRO**

Reconocer el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza -aprendizaje en función de las unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 8

UNIDAD N°: 12 El Fauvismo**LOGRO**

Destacar la trascendencia del color a partir de Matisse.

TEMARIO

Henri Matisse y el Fauvismo
Picasso y Matisse: amistad, rivalidad y admiración
La Capilla de Rosario de Vence.
Gertrude Stein y el rol de la "Generación Perdida"
Lectura de Paris era una Fiesta de Ernest Hemingway.

HORA(S) / SEMANA(S)

9

UNIDAD N°: 13 Dada frente a Surrealismo**LOGRO**

Reconocer al surrealismo como una manifestación artística y psicológica de postguerra.

TEMARIO

Hans Arp, Duchamp, Brancusi, Henry Moore, Giacometti.

Tanguy, Magritte.

Surrealismo y erotismo: Miro, Dali, Delvaux, Balthus.

Marc Chagall y sus Raíces Judías.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 10

UNIDAD N°: 14 La Modernidad en Europa (II)**LOGRO**

Identificar la obra de Mies van der Rohe como eje gravitacional dentro de la arquitectura moderna.

TEMARIO

Mies van der Rohe. Phillip Johnson y el International Style.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 9

UNIDAD N°: 15 México y el Muralismo**LOGRO**

Identificar las consecuencias de la Revolución en la pintura mexicana

TEMARIO

Arquitectura Moderna en Latinoamérica.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 11

UNIDAD N°: 16 Pintura de Postguerra: Edward Hopper y el aislamiento del hombre en el mundo contemporáneo. Expresionismo Abstracto y la generación de post guerra.**LOGRO**

Reconocer los inicios del arte americano moderno.

TEMARIO

El Expresionismo Abstracto: Pollock, Rothko, Gorky, De Kooning

El Expresionismo Abstracto como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 12

UNIDAD N°: 17 La Postmodernidad**LOGRO**

Comprender la modernidad como proyecto continuado en la postmodernidad.

TEMARIO

De Louis Kahn a la Postmodernidad.

Película: My Architect sobre Louis Kahn

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 13

UNIDAD N°: 18 Nuevas Propuestas**LOGRO**

Identificar el nacimiento del arte del absurdo.

TEMARIO

Rauschenberg, Jasper Johns.

Bacon y el London School

Joseph Beuys y el Arte Vida

Christo y las instalaciones.

Trascendencia de los Happenings

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 13 y 14

UNIDAD N°: 19 Del Neorrealismo a la propuesta de Aldo Rossi**LOGRO**

Reconocer el resurgimiento de ideas paralelas a los paradigmas de la modernidad.

TEMARIO

Aldo Rossi y el regionalismo.

Robert Venturi y la Postmodernidad norteamericana.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 13 y 14

UNIDAD N°: 20 Del Neomoderno al Minimalismo**LOGRO**

Reflexionar sobre las nuevas tendencias de la arquitectura.

TEMARIO

El High Tech, Five Architects.

El deconstructivismo y la abstracción formal.

Arquitectura japonesa.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 15

VI. METODOLOGÍA

Proyección de diapositivas, lecturas relacionadas a los contextos estudiados.

Paralelamente se complementa este proceso con algunos trabajos de inmersión en temas que se desarrollan y se va preparando uno de ellos como tema de exposición en la cual ha de valerse de los recursos que casi imperceptiblemente ha ido adquiriendo durante el desarrollo del curso.

La expresión tanto verbal como gráfica del conocimiento adquirido son sus grandes aliadas al momento de evaluar el cumplimiento de los logros propuestos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

40% (EC1) + 30% (EA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA	PESO %
EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA	40
EA - EVALUACIÓN PARCIAL	30
EB - EVALUACIÓN FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
EC	PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA	1	semana 15		NO
EA	EVALUACIÓN PARCIAL	1	semana 8		SÍ
EB	EVALUACIÓN FINAL	1	semana 8		SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

BECKETT, Wendy (2001) Historia de la pintura. Buenos Aires : La Isla.

(759 BECK)

GIBALDI, Joseph (2003) MLA handbook for writers of research papers. New York : The Modern Language Association of America.

(070.4 GIBA)

GOMBRICH, E. H. (Ernest Hans) (1995) The story of art. London : Phaidon Press.

(709 GOMB/I)

GOMBRICH, E. H. (Ernst Hans) (1997) La historia del arte. London : Phaidon Press.

(700.9 GOMB 1997)

HAUSER, Arnold (1994) Historia social de la literatura y del arte. Barcelona : Labor.

(700.9 HAUS)

HUGHES, Robert (1992) Nothing if not critical : selected essays on art and artists. New York : Penguin Books.

(709.2 HUGH/I 22)

HUGHES, Robert, (1991) The Shock of the new. New York : McGraw-Hill.

(709.04 HUGH)

MALRAUX, André (1978) The voices of silence. New Jersey : Princeton University Press.

(701.15 MALR)

PANOFSKY, Erwin (1987) El significado en las artes visuales. Madrid : Alianza.

(700 PANO)

VARGAS LLOSA, Mario

VARGAS LLOSA, Mario (1997) Los cuadernos de don Rigoberto. Madrid : Alfaguara : Peisa.

(860.853 VARG/R)

VARGAS LLOSA, Mario (2005) El paraíso en la otra esquina. Madrid : Santillana : Alfaguara.

(860.853 VARG/PA)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ARGAN, Giulio Carlo (1998) El arte moderno : del ilusionismo a los movimientos contemporáneos.

Madrid : Akal.

(709.04 ARGA)

BENEVOLO, Leonardo (1999) Historia de la arquitectura moderna. Barcelona : Gustavo Gili.

(724.6 BENE 1999)

BERGER, John

CHIPP, Herschel Browning (1984) Theories of modern art : a source book by artists and critics. Berkeley, LA : University of California Press.

(709.04 CHIP)

CURTIS, William J. R. (2006) La arquitectura moderna : desde 1900. London : Phaidon Press Limited.

(724.6 CURT/ES)

FRAMPTON, Kenneth (1994) Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona : Gustavo Gili.

(724 FRAM)

FUSCO, Renato de (1986) Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid : Hermann Blume.

(724.5 FUSC)

GIEDION, Sigfried (1995) Space, time and architecture : the growth of a new tradition. Cambridge, MA : Harvard University Press.

(720.1 GIED)

HAMILTON, George Heard (1993) Painting and sculpture in europe 1880-1940. New Haven, CT : Yale University Press.

(759.05 HAMI)

HESSE, W.

HITCHCOCK, Henry-Russell (1977) Architecture : nineteenth and twentieth century. New Haven, CT : Yale University Press : Penguin Books.

(724.5 HITC)

READ, Herbert

RUHRBERG, Karl (1999) Arte del siglo XX. Köln : Taschen.

(REF 709.04 RUHR)

RUSSELL, John (1981) The meanings of modern art. New York : Museum of Modern Art.

(709.04 RUSS)

SEDLMAYR, H.

WALTHER, F. Ingo